Tous à l'Opéra : un parcours fléché

Né fin XVIème début XVIIème siècle en Italie, l'opéra est un genre musical représenté sur scène qui associe théâtre et musique et comporte un texte totalement ou partiellement chanté.
Ainsi se succèdent des passages orchestraux (ouverture, interludes, entractes, parfois ballets...), des parties chantées (airs, duos, trios... chœurs : exprimant des émotions) et récitatifs (assurant la progression de l'action).
Il sera décliné en fonction des époques et des pays et prendra des formes et appellations différentes.

Epoque baroque

Euridice / Peri, Jacopo (1561-1633) ; Podeur

Avec « Dafne » du même auteur italien, « Euridice » (1600) est considérée comme une des toutes premières œuvres représentatives du genre. L'opéra s'établit dans le « stile rappresentativo » (soli vocaux soutenus par des instruments).

L'Orfeo / Monteverdi, Claudio (1567-1643) ; Garrido

« Orfeo » (1607) est considéré comme le premier opéra totalement accompli.

Atys / Lully, Jean-Baptiste (1632-1687) ; Christie

Tragédie lyrique à la française, « Atys » est caractéristique de ce type d'opéra au sujet d'inspiration mythologique et comprenant un ballet.

Mais aussi : « Didon et Enée » de Purcell (opéra de chambre), « Platée » de Rameau (comédie lyrique), « Giulio Cesare » de Haendel (dramma per musica ou opéra seria).

Epoque classique

Clemence de Titus / Mozart (1756-1791) ; Kertesz

« L'opéra seria » né de la réforme, s'appuie sur un sujet héroïque ou tragique au caractère sérieux et dont l'issue est heureuse.

Cosi fan tutte / Mozart (1756-1791) ; Harnoncourt

Concurrent de l'opéra seria, « l'opéra buffa » se développe sur un sujet comique et accorde une place importante aux ensembles vocaux (duos, trios, quatuors...).

La Flûte enchantée / Mozart (1756-1791) ; Klemperer

Drame musical en langue allemande, le « Singspiel » fait appel aux dialogues parlés en alternance avec le chanté.

Mais aussi : « la serva padrona » de Pergolèse, « Idomeneo » de Mozart, « Orfeo ed Euridice » de Gluck.

Epoque romantique

Le XIXème siècle est par excellence celui de l'opéra. C'est au cours de cette période qu'il en sera le plus composé. C'est un divertissement très populaire où toutes les couches de la société se côtoient. C'est aussi le reflet d'une époque et de ses aspirations (politique, mœurs...).

Les premiers romantiques (1800 – 1830)

Le barbier de Séville / Rossini (1792-1868) ; Abbado

Rossini continue dans la veine de « l'opera buffa ».

Norma / Bellini (1801-1835) ; Serafin

Bellini pose les bases de l'opéra italien romantique. Il est l'un des inventeurs du Bel Canto.

Mais aussi : « Lucie de Lammermoor » de Donizetti

Der freischütz / Weber (1786-1826) ; Janowski

Weber est considéré comme le père de l'opéra allemand romantique.

Les romantiques (1840 – 1870)

La Traviata / Verdi (1813-1901) ; Kleiber

Pour la première fois un opéra aborde un sujet de mœurs qui lui est contemporain. Verdi est le grand compositeur de cette période. Sa musique exprime toutes les passions humaines : l'amour, la jalousie...

Faust / Gounod (1818-1893) ; Plasson

. *Tristan et Isolde* / Wagner (1813-1883) ; Böhm

Maître incontesté de l'opéra allemand, il est le premier à créer entièrement ses opéras : le livret, la partition, les décors...

Mais aussi : « Manon » de Massenet, « Le Trouvère » de Verdi, « Les pêcheurs de Perles » de Bizet, « L'anneau des Nibelungen » de Wagner...

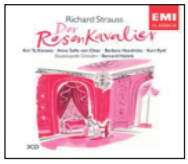
Les contes d'Hoffmann / Offenbach (1819-1880) ; Nagano

Carmen / Bizet (1838-1875) ; Abbado

Dignes successeurs de Rossini, Offenbach et Bizet continuent à illustrer « l'opéra comique » (alternance de parties chantées et de dialogues parlés).

Mais aussi : « L'étoile » de Chabrier...

Le Vérisme et le post-romantisme (1870 – 1900)



La Bohême / Puccini (1858-1924) ; Karajan

Le Chevalier à la Rose / Strauss, Richard (1864-1949) ; Haitink

Encore très encrés musicalement dans le romantisme, c'est par les histoires que racontent Puccini et R. Strauss qu'ils ouvrent la porte à une certaine modernité : les sujets sont contemporains et parfois assez triviaux (le concubinage, l'adultère, la sexualité...).

Mais aussi : « Madame Butterfly » de Puccini, « Elektra » de Richard Strauss, « Louise » de Charpentier...

Epoque moderne

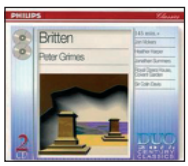
Le XXème siècle voit l'opéra se développer dans différents styles musicaux des plus classiques aux plus novateurs.

Pelléas et Mélisande / Debussy (1862-1918) ; Karajan

Osmose parfaite entre texte et musique, « Pelléas et Mélisande » (1902) bouleverse le genre opéra et marque le début d'une nouvelle ère.

Wozzeck / Berg (1885-1935) ; Kegel

Avec l'école de Vienne (début XXème) apparaissent l'atonalité et le parlé-chanté (sprechgesang). Wozzeck, chef-d'œuvre expressionniste, illustre ce nouveau langage musical.



Katia Kabanova / Janacek (1854-1928) ; Mackerras

Peter Grimes / Britten (1913-1976) ; Davis

Dialogue des carmélites / Poulenc (1913-1976) ; Dervaux

Des incontournables représentatifs de divers pays européens.

Mais aussi : « l'Opéra de quat' sous » de Weill, « Porgy and Bess » de Gershwin, « Lady Macbeth de Mzensk » de Chostakovitch.

Epoque contemporaine

Saint François d'Assise / Messiaen (1908-1992); Nagano

Monumentale oeuvre-somme synthèse du langage musical de son auteur et proche de l'opéra-oratorio.

Einstein on the beach / Glass (1937-....) ; Riesman

Représentatif de l'école minimaliste américaine avec utilisation de l'électronique.

Mais aussi : « Ulisse » de Dallapiccola, « le Grand macabre » de Ligeti.

Trois sœurs / Eötvös (1944-....) ; Nagano

Œuvre complexe, multiple, innovante devenue un des piliers de l'art lyrique actuel.

Mais aussi : « Roméo et Juliette » de Dusapin, « 60e Parallèle » de Manoury, « Wintermärchen » de Boesmans, « Marco Polo » de Tan Dun.

Tessitures

Les femmes

Soprano colorature (léger)

Voix de femme la plus aigue. Souvent employée pour les rôles de jeunes filles ou d'ingénues ou d'hystériques (voir « La Reine de la Nuit »).

Mady Mesplé ; Natalie Dessay ; Patricia Petitbon....

Contes d'Hoffmann : « La chanson d'Olympia » / Offenbach

La flûte enchantée : « la Reine de la nuit » / Mozart

Soprano lyrique

Voix de femme aigue. Elle a souvent le rôle de l'héroïne.

Maria Callas ; Angela Gheorghiu ; Véronique Gens...

Norma : « casta diva » / Bellini

La Traviata : « Addio del passato » / Verdi

Mezzo-soprano

Moins aigue que la soprano, elle a souvent le second rôle ou incarne les rôles de jeunes garçons.

Christa Ludwig ; Cecilia Bartoli ; Karine Deshaye...

Samson et Dalila : « Mon cœur s'ouvre à ta voix » / Saint-Saëns

Le Barbier de Séville : « Una voce pocco fa » / Rossini

Alto

Voix féminine assez rare. C'est la plus grave chez les femmes.

Katleen Ferrier ; Natalie Sutzmann ; Marie-Nicole Lemieux...

Orlando Furioso : « Sorge l'irato nembo »/ Vivaldi

Orphée et Eurydice : « J'ai perdu mon Eurydice » / Glück

Les hommes

Contre ténor / Haute contre

Voix la plus aigue chez les hommes. Dans les œuvres baroques, ils chantent les parties qui étaient chantées par les castrats.

Alfred Deller ; Gérard Lesne ; Philippe Jarrousky...

Alcina : « Sta nell'incarna » / Haendel

Armide : « Plus j'observe ces lieux » / Lully

Ténor

Pilier des opéras italiens du XIXeme, il incarne souvent le héros ou le jeune premier. Cette voix peut aller dans un registre assez aigu.

Luciano Pavarotti ; Roberto Alagna ; Juan Diego Florez...

Turandot : "Nessun dorma" / Puccini

Werther : "Pourquoi me réveiller..." / Massenet

Baryton

La voix de l'homme mûr, il peut aussi être le héros. Son registre est assez grave.

José Van Dam ; Bryn Terfel ; Ludovic Tézier...

Carmen : « Toreador » / Bizet

Le vaisseau fantôme : « Die Frist ist um » / Wagner

Basse

La voix d'homme la plus grave. Il incarne le père ou le méchant, souvent il est la voix de la vieillesse.

Nicolaï Ghiaurov ; Ruggero Raimondi ; Laurent Naouri...

Don Giovanni : « Madamina, il catalogo è questo » / Mozart

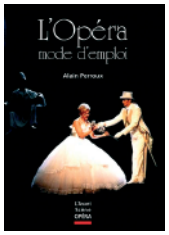
Faust : « Le veau d'or est toujours debout » / Gounod

Retrouvez les différents titres du parcours ainsi que ceux correspondants à l'exposition sur nos points d'écoutes au pôle musique (3ème étage de la Médiathèque José Cabanis)

Pistes documentaires

Pour s'initier

La base pour tous :

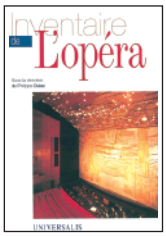


L' opéra pour les nuls / David Pogues + CD Sybex, 1999
L'opéra / Leslie Dunton-Towner. Gründ, 2007
L'opéra mode d'emploi / Alain Perroux. Premières Loges, 2000
Le guide de l'opéra / Michel Parouty. Mille et une nuit, 1999
L'opéra / Thierry Arnaudeau. Nathan, 1998

Plus pédagogiques :

L' opéra dans tous ses états, de Monteverdi à Notre-Dame de Paris/ Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, + 4 CD. Le Bord de l'eau, 2005
Les formes vocales .... Opéra / Michèle Asselineau, + 3 CD Fuzeau, 1992

Les encyclopédies et dictionnaires

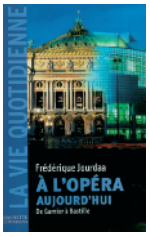


Vocabulaire de l'opéra / Pierre Saby. Minerve, 1999
Tout l'opéra / Gustav Kobbé. Laffont Bouquins, 1999
Mille et un opéras / Piotr Kaminski. Fayard, 2003
Inventaire de l'opéra / Philippe Dulac. Universalis, 2005

Quelques genres, quelques époques

Histoires d'opéras / Philippe Fénelon. Actes Sud 2007
L'opéra baroque : Cavalli, Haendel, Monteverdi / Gerald Caillat 1 DVD
L'opéra baroque : Charpentier, Lully, Quinault, Rameau / Gérald Caillat 1 DVD
L'opéra baroque et la scène moderne / Christophe Deshoulières. Fayard, 2000
L'opéra seria ou le règne des castrats / Isabelle Moindrot. Fayard, 1997
Histoire du bel canto / Rodolfo Celletti. Fayard, 1995
A l'opéra au temps de Balzac et Rossini / Patrick Barbier Hachette, 2003
Dictionnaire de l'opéra comique français /Lang, 1995
Les voies de l'opéra français au XIXe siècle / Hervé Lacombe . Fayard, 1997
Géographie de l'opéra au XXe siècle / Hervé Lacombe. Fayard,2007

Quelques maisons d'opéra



A l'opéra aujourd'hui : De Garnier à Bastille / Frédérique Jourdaa. Hachette, 2004

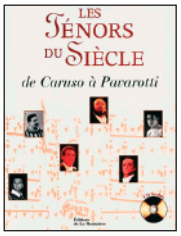
Le siècle de feu de l'opéra italien / Gérard Gefen. Editions du Chêne, 2000

Gran teatro / La Fenice. Evergreen, 1997

Les coulisses de l'opéra / Martine D. Mergeay, Frank De Crits. La renaissance du Livre-La Monnaie, 2006

Théâtre du Châtelet : un festival permanent 1999-2006 / Pierre Bergé, René Sirvin. Cercle d'art, 2006

Quelques voix



La voix et ses sortilèges / Marie-France Castarède. Les Belles Lettres, 2004

Les Voies du chant / Jean-Pierre Blivet. Fayard, 2000

Prima donna : opéra et inconscient / Michel Schneider, 2001

Les ténors du siècle, de Caruso à Pavarotti / Helena Matheopoulos, 1999

Et bien entendu, Toutes les biographies de grands chanteurs....

Les périodiques :

L'Avant-scène Opéra : Livrets complets et analyses

Opéra Magazine

Pour le jeune public

Grands airs d'opéra pour les petites oreilles. – Naïve, 2003. ***E 780.4 G***

La sorcière du placard à balai : opéra pour enfants / Marcel Landowski d'après le conte de Pierre Gripari. – Naïve, 2001. ***E 780.4 LAN***

Tintin et la musique : une aventure sonore réalisée d'après le dossier "Tintin à l'Opéra" de Diapason. -- Disques Concord, 1999 ***E 783 T***

Livre CD

Madame Butterfly : un opéra de Puccini / adapté par Pascale de Bourgoing ; illustré par Renata Fucikova. – Calligram, 2006. (Musigram) ***E 780.4 PUC***

Le petit roi du temple : un opéra pour enfants, variation sur Bastien et Bastienne / W. A. Mozart ; texte de Jean-Daniel Magnin. – Actes Sud Junior, 2006. (Les musiques enchantées)

E 780.4 MOZ